РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
_____ В.В.Слепухин
21 июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 «Современная авторская керамика»

Направление подготовки 54.03.02«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Профиль подготовки «Художественная керамика»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Факультет Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство

Кафедра-разработчик рабочей программы Художественная керамика

Очная форма обучения

Курс 4

Семестр 7

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	36	1,0
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	45	1,25
Форма аттестации Экзамен: 7 сем	27	0,75
Всего	108	3,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа по дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 «Современная авторская керамика» составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020 г по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
По профилю «Художественная керамика» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Зав. кафедрой, доцент, к.н. Е. А. Юдина

Профессор Н.Ю. Хлебцевич

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Художественная керамика», протокол от «11» мая 2023 г. № 07

Зав. кафедрой, доцент, к.н. Е. А. Юдина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания учебно-методического совета факультета МДиДПИ РГХПУ им. С.Г. Строганова от «17» мая 2023 № 2

Председатель комиссии:
Декан факультета МДиДПИ Е.М. Сурова

Начальник учебного управления Е.Ф. Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Современная авторская керамика» является формирование у студентов представления о профессиональных направлениях в современной авторской художественной керамике, изучение особенностей современной авторской керамики России и зарубежных стран, особенностей развития студийной авторской керамики. В аудиторные часы студенты изучают теоретический материал по истории развития современных направлений художественной керамики, факторы, влияющие на их формирование в разных странах и сложившиеся основные тенденции текущего времени. Большая часть информации связывается с темами проектов, которые студенты выполняют в рамках смежных профильных дисциплин. В конце занятий проводится коллективное рассмотрение выполняемых студентами авторских проектов, и обсуждение его актуальности внутри того или иного направления области художественной керамики.

Задачи

1. Сформировать у студентов представление о современной авторской керамике, студийной керамике в России и за рубежом.

2. Привить необходимый навык аналитического подхода к поставленным профессиональным задачам.

3. Развить у студентов художественный вкус на примерах изучаемых направлений керамики

4. Ознакомить студентов с методами и принципами анализа композиционных и графических решений, анализировать задачи и назначения объектов архитектурой, современной авторской и промышленной керамики.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Современная авторская керамика» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.02

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» набор специальных профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Современная авторская керамика» бакалавр по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «История искусств»;

б) «История ДПИ»;

в) «Новые тенденции и технологии керамики»;

г) «История керамики и народных промыслов»

д) «Художественная керамика 20-21 века»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Современная авторская керамика», могут быть использованы при прохождении практик (*производственной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной деятельности по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-3 - Способен к определению целей и поэтапной организации проектной работы, основанной на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений

ПК-3.1 Знает принципы разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, основные технологические процессы при создании авторских керамических изделий и изделий для промышленного производства, влияние особенностей технологии на внешний вид объекта

ПК-3.2 Умеет формулировать и развивать собственную концепцию дизайн-проекта, созданию комплексных функциональных и композиционных решений

ПК-3.3 Владеет способами определения функциональных и декоративных характеристик объекта, навыками проектирования и конструирования художественных объектов в области декоративно-прикладного искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- хорошо технологию изготовления керамических изделий на всех стадиях изготовления;

- технику безопасности работы в мастерских и производстве;

- физические и химические свойства материалов, используемых в изготовлении керамических изделий;

- традиционные и современные технологии изготовления керамических изделий;

- причины изменений в технологии изготовления;

- методы анализа материалов и способов обработки керамических изделий;

- профессиональные современные технологии изготовления керамики;

- виды и правила составления технологических карт;

- все нормы и требования к составлению технологических карт исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства;

- последовательность производимых операций в работе с материалом;

- особенности химико-физических процессов в материале во время всего цикла его обработки;

- последовательность производимых операций в работе с материалом;

- приемы осуществления художественных замыслов;

- большой спектр художественных приемов при создании художественно-прикладной продукции;

- технологии, используемые в производстве керамических изделий.

Уметь:

- производить замеры копируемых керамических изделий;

- составлять схемы и чертежи, копируемых керамических изделий;

- определять материалы подходящие для изготовления копии того или иного произведения декоративно-прикладного искусства;

- применять знания и навыки в области материаловедения, технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования;

- хорошо организовывать собственную деятельность;

- проводить анализ и сбор теоретического и иллюстративного материала по теме заданий;

-контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям керамики;

-ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.

- качественно разрабатывать технологические карты ко всем типам производства с учетом используемых технологий.

- использовать особенности материала на практике;

- организовать рабочую среду и последовательность операций в работе с материалом;

- применять максимальное количество художественных приемов в работе над изделием.

Владеть:

- специальными инструментами для произведения замеров, копируемых керамических изделий, создания схем и чертежей, для работы с материалом в изготовлении копий керамических изделий;

- способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал для выполнения копий керамических изделий.

- информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности;

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

- практическим опытом организации собственной деятельности в условиях современно оборудованных мастерских.

- на высоком уровне и свободно использовать профессиональную терминологию;

- на высоком уровне базовыми компьютерными программами офисного ПО;

- максимальным количеством технических навыков в работе с материалом на всех стадиях производства.

4. *Структура и содержание дисциплины «Современная авторская керамика»*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Искусство зарубежной керамики 1970-2000 гг.	7		6	9	Опрос, просмотр
2	Керамика России 1970-2000 гг.	7		6	9	Опрос, просмотр
3	Художественная керамика стран Азии, Африки, Латинской Америки 1970-2000 гг.	7		6	9	Опрос, просмотр
4	Зарубежная авторская керамика начала XXI века.	7		8	9	Опрос, просмотр
5	Русская авторская керамика XXI века.	7		10	9	Опрос, просмотр
	Итого	**7**		**36**	**45**	**Экзамен**

5. Содержание лекционных тем занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом.

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Искусство зарубежной керамики 1970-2000 гг.	6	Тенденции развития студийной и авторской керамики в странах Европы и США в 1970-2000 гг. Основные направления.	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Керамика России 1970-2000 гг.	6	Тенденции развития авторской керамики в России 1970-2000 гг. Московская, Ленинградская, Красноярская школы керамики.	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

	Художественная керамика стран Азии, Африки, Латинской Америки 1970-2000 гг.	6	Тенденции развития студийной и авторской керамики в странах Азии, Африки, Латинской Америки в 1970-2000 гг. Основные направления.	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Зарубежная авторская керамика начала XXI века.	8	Тенденции развития студийной и авторской керамики в странах Европы, США, Азии, Африки, Латинской Америки в начале 20 века. Основные направления.	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Русская авторская керамика XXI века.	10	Тенденции развития авторской керамики в России в начале 20 века. Творческие союзы, объединения, ведущие школы керамики.	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Итого	**36**		

7.Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Искусство зарубежной керамики 1970-2000 гг. Основные направления, школы, авторы.	9	Индивидуальные домашние задания, сбор материала, зарисовки	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Керамика России 1970-2000 гг. Основные направления, школы, авторы.	9	Индивидуальные домашние задания, сбор материала, зарисовки	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Художественная керамика стран Азии, Африки, Латинской Америки 1970-2000 гг. Основные направления, школы, авторы.	9	Индивидуальные домашние задания, сбор материала, зарисовки	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Зарубежная авторская керамика начала XXI века. Основные направления, школы, авторы.	9	Индивидуальные домашние задания, сбор материала, зарисовки	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Русская авторская керамика XXI века. Основные направления, школы, авторы.	9	Индивидуальные домашние задания, сбор материала, зарисовки	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Итого	**45**		

***** финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Современная авторская керамика» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов (просмотр выполнения практич. заданий).

Российская оценка	**2**	**2+**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -20	21-24	25-29	**30**	31-34	35-39	**40**	41-43	44-46	47-49	**50**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Современная авторская керамика» предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа, зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа (творческое задание)	3	51	100
Итого 7 семестр		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Современная авторская керамика» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Арутюнова, А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента : учебное пособие / А. Арутюнова. — Москва : Высшая школа экономики, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-7598-1287-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65975

2. Малолетков, В.А. Декоративная керамика мира. Новейшие тенденции / В.А. Малолетков. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 240 с. — ISBN 978-5-87627-058-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73838

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Крамаренко Л.Г. Художник, материал, форма. Керамика, стекло, гобелен, фарфор. Отечественное декоративное искусство XX- начала XXI века, М., МГХПА им. С.Г. Строганова, 2009

2. Строгановская школа композиции, Глав. Ред. О.Л. Голубева, ред. А.Н. Лаврентьев, М., 2005

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Современная авторская керамика» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы:

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработаны согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформлены отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Хорошо освещенная аудитория со столами, стульями по количеству студентов, оснащенная презентационной техникой, ноутбуком.

11.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Офисный пакет Microsoft Office 365	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Придерживаться графика занятий в установленном расписании, внимательно изучать все темы дисциплины, конспектировать теоретический материал. В работе с теоретическим и иллюстративным материалом сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей. Стремиться к обобщению полученной информации, оценивать прослушанное и прочитанное.

Аккуратно вести практическую работу, соблюдать технику безопасности, прислушиваться к советам преподавателя.

Использовать все рекомендованные инструменты и материалы, пробовать экспериментировать с техниками графического исполнения заданий.

Для выполнения заданий необходимо иметь и уметь использовать:

- кальку;

-графитные карандаши разной плотности;

- кисти синтетика и колонок, удобные по номеру;

-темперные краски, пастель сдержанных оттенков;

-акварель, беличьи кисти;

- тушь, перья, черные гелевые ручки, линеры;

По возможности экспериментировать в исполнении графических заданий, осуществлять творческий поиск изобразительных приемов и техник различными материалами.

Для сбора визуального материала с помощью скетчинга необходимо:

- при переведении рисунка использовать кальку, если рисунок плохо виден сквозь толщу бумаги, ее необходимо пропитать льняным маслом;

- использовать графитные карандаши разной плотности;

- работать аккуратно, избегать ошибок.

- сохранять все материалы по заданиям до конца семестра и выведения оценок.

- соблюдать законы композиции

- следить за тем, чтобы все графические листы одного задания сохраняли единый стиль и лаконично вписывались в единое оформительское пространство.

В ходе выполнения сбора визуального материала в специальных компьютерных программах дополнительно изучать возможности программы, используя литературу и интернет ресурсы. Соответственно расписанию учебных занятий посещать дисциплины, направленные на изучение этих программ, стараться переносить полученные знания на ситуацию проектирования керамических изделий.

Проводить собственные исследования, направленные на формирование понимания современных тенденций исследуемой темы, вкусов современного зрителя разных социальных групп.

Внимательно изучать рекомендуемую преподавателем литературу, использовать интернет ресурсы для поиска информации по теме, своевременно подготавливаться к плановым контролям обучения.